

郭怡琮

画南国花木

古吴轩出版社

名师示范

1064731

名师示范

郭怡琮画南国花木

郭怡琮 绘

淮阴师院图书馆 1064731

古吴轩出版社

J212.27/50

图书在版编目 (CIP) 数据

郭怡琮画南国花木 / 郭怡琮绘, — 苏州: 古吴轩出版社, 2001.12

(名师示范系列)

ISBN 7-80574-605-2

I. 郭... II. 郭... III. 南国花木—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 077198 号

策 划: 冯 豪

责任编辑: 冯 豪

装帧设计: 冯 豪

责任印制: 蒋家宏

名师示范

郭怡琮画南国花木

古吴轩出版社出版

(苏州市蕰桥巷 9 号 215002)

江苏省新华书店经销

苏州九方印务有限公司制版

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 3 印数: 1-5000

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80574-605-2/J.478

定价: 18.00 元

83222968

画家近影

郭怡琮，1940年生，山东省潍坊市人。父亲郭味蕖是著名国画家、美术理论家。1962年毕业于北京艺术学院美术系，1978年起任教于中央美术学院中国画系。

现任中央美术学院教授、高研班导师，中国美术家协会中国画艺术委员会主任，全国政协委员，全国政协书画室副主任，文化部美术高级职称评审委员等职。

画家坚持走理论、生活、技巧同步共进的道路上。其作品融深厚的传统功力学养和现代审美情趣为一体。在内容与形式两方面都有新探索，形成了自己的风格。在花鸟画创作理论上，画家见解独特，相继提出“大花鸟意识”、“技法重组和创建新程式”、“野草是我的花园”、“重彩写意和大麓画风”等艺术主张。

在国内及美国、法国、日本、加拿大、肯尼亚等国多次举办个人画展。并应邀在加拿大、日本及香港地区讲学，进行学术交流。出版有《中国近现代名家画集——郭怡琮》等多部画集，编著有《花鸟画技法》、《白描花卉写生》、《郭味蕖花鸟画技法》，并有多部教学录像带发行。

目 录

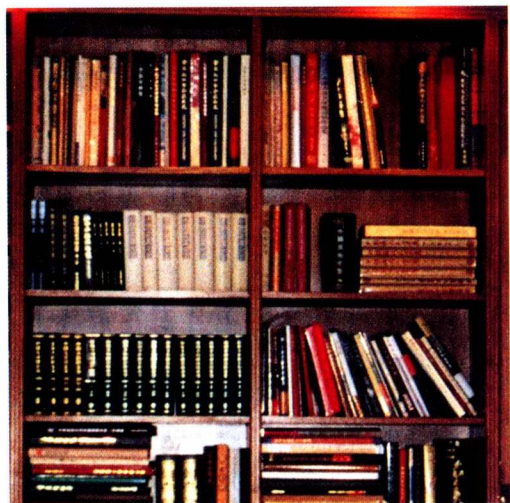

关于重彩写意和技法重组	2
写生	4
花、叶、枝、根	6
画具	8
云锦灿烂图步骤 (图一~图十三)	9
春渚图步骤 (图一~图十三)	15
六月风来一水香步骤 (图一~图九)	22
作品赏析	29
远山如黛	29
紫荆似锦	30
紫 藤	31
在水一方	32
岭南腊月	34
水 菖 蒲	35
日照香江	36
家山有花	38
秋花秋水	39
非洲归来	40
溪 边	40
菖 蒲	41
一枝清艳伴春来	41
略将数朵蘸胭脂	42
舟移花远	43
六月风来	43
江南小雪天气	44
雨微烟淡	44
兰生林樾间	45
梅花初动	45

目 录

关于重彩写意和技法重组	2
写生	4
花、叶、枝、根	6
画具	8
云锦灿烂图步骤 (图一~图十三)	9
春渚图步骤 (图一~图十三)	15
六月风来一水香步骤 (图一~图九)	22
作品赏析	29
远山如黛	29
紫荆似锦	30
紫 藤	31
在水一方	32
岭南腊月	34
水 菖 蒲	35
日照香江	36
家山有花	38
秋花秋水	39
非洲归来	40
溪 边	40
菖 蒲	41
一枝清艳伴春来	41
略将数朵蘸胭脂	42
舟移花远	43
六月风来	43
江南小雪天气	44
雨微烟淡	44
兰生林樾间	45
梅花初动	45

1996年在中国美术馆我的个人画展上,潘洁兹先生说:“我是工笔重彩,你画的是重彩写意。”这是先生在看完画展后对我整体艺术风格的定位。后来多次见到潘先生,他都提到开创重彩写意的价值,并鼓励我继续探索下去。

“工笔重彩”和“水墨写意”这是中国绘画的两大流派,这两大流派从五代时期就各自独立分道扬镳。然而这两者从来没有绝对分家。历代都有画家在中间地带开发,明代周之冕创勾花点叶。陈老莲写意性极强的线条,与重彩技法相互运用。任颐、任薰更擅长工写结合。到齐白石把极工细的草虫,配以大写意的花卉。郭味蕖则明确提出三结合的主张,其中一条就是工笔与写意相结合。他以勾填、勾勒、重彩显现细部,以泼墨布成体势,既有整体气势,又有重点精神。色彩与墨华互相映辉色彩的浓丽,水墨的氤氲,泼墨的大气磅礴,工笔的缜密绚丽,形成了新风格。潘天寿先生利用勾勒与泼墨结合的方法创作的《小龙湫下一角》、《雁荡山花》等作品都是极具光彩和特色的。走重彩写意的路,我也是受到他们的启发。

我自幼喜爱色彩,这与天性有关,又是从练习水彩画入手,先入为主。生长在故乡潍坊,这杨家埠年画的发祥地,民间年画色彩的影响是根深蒂固的。上大学时我又迷恋过永乐宫的壁画,这使我对色彩,特别对艳丽庄重的重彩特别钟情。

我喜欢重彩的浓丽绚烂,喜欢石青、石绿、朱砂、石黄那天然矿物质材料的原始材质美,对其在绘画方法上的装饰趣味和工艺过程也有偏爱。但我不满足于工笔重彩着色方法的常规程式化,不喜欢那过于板刻不能妙合自然的一面。我在保留重彩特色的基础上,试验着把重彩淋漓洒脱地挥洒上去,使其随着情感在画面上宣泄流动。在填色、分染的基础上,又泼染、罩染、撞色撞水,尽量加入写的笔法和自由渗化的技巧,色彩在笔下披离点划,浓淡挥洒,自然显得更加丰富。有工细精致之处,有蓊蓊郁郁之处。色彩与写意笔法、墨法自然融合,尽量体现色墨在运动过程的变化美。

重彩写意关键要处理好墨与重彩的关系,重彩与淡彩的关系。初看我的画,会感到满纸色彩,其实这些明丽的色彩我是用墨线和墨块把它们调动和组织起来的,色彩在墨的统领之下。

对色与墨的冲撞,我怀有极高的兴致,喜欢将色彩向墨团中挥洒,其渗化出的墨痕与色晕会产生意想不到的美妙,色与墨的冲撞渗化在于控制火候。古人称此法为“破”,“破”往往能出石破天惊的效果。我喜欢用大碗的色彩在画上泼染,把本来过于清晰、过于工谨的画面变得朦胧,变得活泼。把零散的画面变得整体,调子也会更加统一。

我把重彩与写意结合,一是个人的喜好使然,二是感到中

国画需要一种恢宏的气势,简括夸张具有神韵的写意造型和写意笔法,加上充满魅力的重彩材料的精镂细雕和淋漓挥洒,定会产生一种新气象,这正是我努力探索重彩写意的原因所在。

重彩写意的实践,发至于我“技法重组”的思考,把已有的传统技法进行重组,那会使技法更加丰富多彩,不失为一种创造新技法的好办法。我经常打破各种常用技法本身的界线,“不择手段”地采用各种技法,这“不择手段”的实质我想是择一切手段。

选择应用已有的技法经验,技法经验可以是旧有的,而这种选择、组合是创造性的。无论是水墨、重彩、浅绛,还是工笔、写意、白描、没骨……这种种形式和技法都可以根据需要重新组合。

不仅是传统中国画技法,还有西画技法、日本画技法、装饰绘画技法、现代绘画技法等等,统统都可以借鉴、组联、融会。中国画本来就是一种融会性极强的艺术,如果能从艺术比较学的角度来广泛吸取营养,只要把握我们的遗传基因,形式上再多的改变都可以。

如果我们创造了一种被世界更多的人能接受的世界性语言,那也是一件好事,与加强民族性并不矛盾。

我在法国巴黎办画展时,有评论家借用现代控制论中的“灰箱”概念来评我的画,是在追求中西、工写等几方面的中介状态,以创造自己的新风格,并说“中国人对开发中间地带具有得祖独厚的高智商”。

技法重组的理论,使我在应用技法方面活了起来,也使我在创造新技法方面胆子更大。

回顾自己走过的艺术道路,是在美术教学和美术创作中走过来的,遇上了好时代,使我有可能进行严肃而自由的探索。教学虽然占去了大量时间和精力,但教学更能促使我自身的提高。花甲之年,我又承担了举办中国花鸟画高级创作研修班的任务,这是中央美院也是全国首次举办的花鸟画高研班,本班将集中一批有为的中青年画家,探索新世纪花鸟画的发展方向,进行群体性的创作研究,力争形成一个各具特色、具有艺术思考力和相应表现手段的创作群体。

我将继续努力,不断创作,我试图将社会的审美情趣在个人的艺术风格中得以展现,把对民族文化的思考和对大自然的热爱尽力表现,为把具有千年传统的中国花鸟画走向现代,作出自己的努力。

郭怡琮

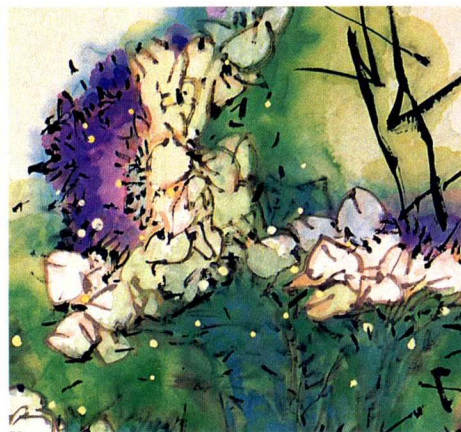
2001年11月于中央美术学院

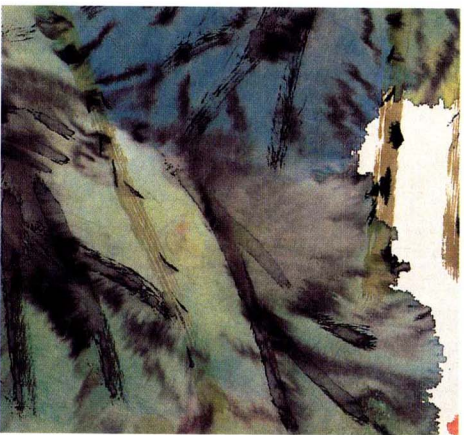
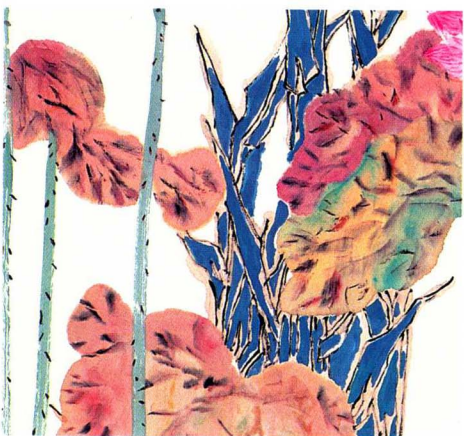

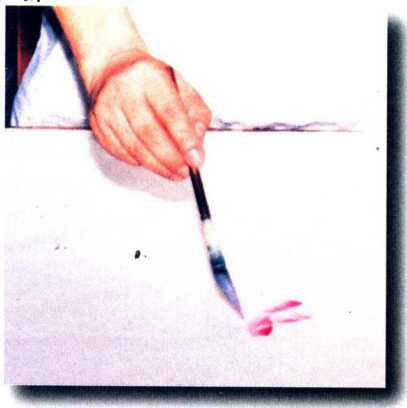
翠草、青林、茅草、
在石楠、红枫、
野山花、杜鹃、
与为伍、心、
申、快

图一

杜鹃花品种繁多，本图所画为我国江南常见之映山红，春天发花，花五瓣，成钟形或漏斗状，多簇生于顶生花序上。色彩有红、白、粉红、黄、紫等多种。画时根据生长结构将花一朵朵点出，分出深浅浓淡。

图二

花瓣上的斑点 is 杜鹃花的重要特征，不可忽略，趁花瓣未干时点上花斑，求其自然渗化的效果。

图三

成点成片的花时，注意分组，不可过散过匀。注意花朵的向背转折。盛开、初开、花蕾相间。

图四

用浓墨渴笔写出小枝花梗，小枝劲挺有力，是杜鹃花的特点。

图五

顺势写出枝干，用笔转折有力，又要松活灵动，注意其生长之势。（有人先画枝干后点花亦可）

图六

画叶时我经常先勾叶筋叶脉（一般常用画法是先点染后勾叶筋叶脉），再局部点染勾勒赭石色。

图七

用汁绿(花青调藤黄)或石绿填染叶子,空出叶筋,注意控制干湿渗化效果。

图八

用浓墨蘸胭脂点花蕊,花蕊四面纷披,穿插有致。

图九

适当增加花叶,作局部调整和整体处理。

图十

在画面左边同法画出另一簇杜鹃花，用色为钴蓝色加白加曙红，与右边的杜鹃花形成顾盼呼应之势。

图十一

同法画出花枝花叶。